

лы и технические средства. Гармоничная цельная композиция базируется на знаниях основ композиции: законах равновесия, единства и соподчинения; средствах гармонизации композиции-ритме, контрасте, нюансе; владении масштабностью и пропорционированием; знанием цветоведения. Грамотно владея этими знаниями и применяя их на практике, художник может создать творческую оригинальную композицию и изобразить ее в грамотно оформленном и аккуратном проекте. Проект на планшете оформляется согласно определенным требованиям, содержит в себе помимо непосредственного изображения композиции информативную часть (название, аннотация, авторство, руководство, если проект выполнялся совместно с преподавателем). Для усиления впечатления проект может быть оформлен соответствующими изобразительными элементами по всей своей плоскости – важно, чтобы эти элементы не были навязчивыми и не подавляли основной композиционный объект.

Умение гармонично сочетать эстетический опыт и традиции старых мастеров с современной наукой и методологией современного проектирования позволяют художнику XXI в. конструировать неповторимые авторские оригинальные произведения декоративно-прикладного искусства в стиле северных росписей.

С.А. Бочаров

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ХУДОЖНИКОВ И ТВОРЧЕСТВО

Известно, что профессиональная подготовка художника в вузе обеспечивается преподаванием дисциплин общепрофессиональной и предметной подготовки (блоки Госстандарта ОПП и ПП). К общепрофессиональным дисциплинам в художественном вузе прикладных специальностей, таких как дизайн и декоративно-прикладное искусство принято относить рисунок, живопись, цветоведение, колористику, историю искусства и культуры, скульптуру, перспективу т.д. Содержание заданий на занятиях по данным дисциплинам направлено на решение традиционных общепрофессиональных задач академического характера и связано, прежде всего, с изобразительным творчеством. Эти задачи предусматривают совершенствование изобразительного мастерства будущих художников и носят характер своеобразного тренинга. На всех специальностях они примерно одинаково

вы, хотя и могут дифференцироваться в зависимости от специализации. Со временем, по мере «вхождения» обучающихся в свою специальность, они ощущают отрыв узко профессиональных творческих задач прикладного характера от задач общепрофессиональных. В предметной подготовке они видят целесообразность, а традиционные академические дисциплины для них имеют уже абстрактное применение. Чем ближе студенты приближаются к своей непосредственной профессии по мере овладения компьютерными технологиями, позволяющими быстро создавать и обрабатывать изобразительный материал без необходимости рисовать, используя для этого различные графические редакторы, тем дальше они отдаляются от изобразительного творчества. Дипломные работы свидетельствуют о том, что многие студенты вообще избегают рукотворных рисунков, заменяя их фотомонтажем, пусть даже и из собственных авторских фотографий. Студенты все чаще и чаще избегают изобразительного творчества. Только единицы из них сохраняют приверженность к рисунку и живописи и продолжают заниматься станковой живописью и графикой.

Как сохранить и поддержать интерес к изобразительному творчеству в будущих дизайнерах и прикладниках, не дать им забыть, что они все-таки еще и художники. Эта проблема может решаться разными способами. Все зависит от конкретных обстоятельств и условий. Но один из способов нам кажется интересным и суть его в следующем.

Занятия рисунком и живописью в вузе, начиная с первых дней обучения, являются едва ли не основными и продолжаются на протяжении, чаще всего, четырех лет. Содержание заданий по этим дисциплинам направлено на овладение студентами законов и правил традиционного реалистического изображения предметов и объектов, окружающих нас. В связи с этим изучаются правила и законы перспективы, приемы передачи объема изображаемых объектов и их размещения на плоскости с передачей глубины пространства. В связи с этим отрабатываются и совершенствуются графические умения и навыки студентов. Но, как известно, суть изобразительного искусства не состоит только в передаче внешнего сходства с натурой. Здесь очень важно подвести студентов к пониманию художественно-образных задач, без которых искусство не состоится. Студент должен это усвоить навсегда, занимаясь изобразительным творчеством, чтобы у него не сложилось представление об искусстве изображения как способе повторения существующей реальности. А такое вполне может случиться, в связи с тем, что студенты в силу своей будущей профессии будут решать формальные задачи прикладного характера, занимаясь эстетизацией среды,

что, по большому счету, искусством не является. К тому же, может случиться, что студент по окончании вуза будет работать и в области изобразительного творчества. Конечно, в дальнейшем он может до всего прийти самостоятельно, но высшее художественное *профессиональное* образование должно обеспечить ему *профессиональное* понимание того, что называется художественным творчеством, научить его мыслить образами.

Для решения задач такого характера каждый художник-педагог может наработать собственные методики. Но, тем не менее, существуют некоторые общие принципиальные подходы. Одним из таких является *дополнение творческими задачами* обычных учебных, которые студент решает, работая над очередным академическим заданием. Предположим, выполняется программное задание на тему «Натюрморт» (в примере не оговариваем степень его сложности). По завершению задания, выполненного в академическом стиле, студентам можно предложить выполнение собственной композиции по мотивам данного натюрморта. Здесь возможно использование иных средств выразительности и изобразительных приемов, не исключая авангардных. Предварительное комментирование задач желательно сопроводить демонстрацией исторических аналогов. Как правило, первые работы подобного рода выполняются непросто. Студенты с трудом «перешагивают» порог традиционных приемов изображения. Им сложно даются приемы трансформации и стилизации реальной формы, хотя они уже знакомы с ними из занятий проектированием. Труднее дается композиционное решение, когда можно применять различные способы трактовки пространства. Совсем необязательно прибегать к авангардистскому решению, возможно и реалистическое решение. Но оно может выглядеть как эскиз к эстампу, или решаться только одной линией, либо одним только тоном и т. п. Каждый рабочий эскиз обсуждается с преподавателем, после чего выполняется уже окончательный вариант по выбору самого студента.

Всегда интерес у студентов вызывает рисование с натуры интерьера, особенно, если объект необычен. После завершения академического рисунка можно предложить на выбор создание интерьера-фантазии в образном решении на темы сказки, театрального спектакля, дизайн-проекта в определенном художественном стиле, интерьера, выражающего определенное настроение. Средства выразительности выбираются в соответствии с замыслом.

Аналогично проходит работа над портретом. Студентам предлагается натурщик, который сам выбирает характерную для себя позу. Студенты также самостоятельно выбирают ракурс, точку зрения и выполняют рису-

нок с натуры, стараясь передать сходство с моделью. Задание выполняется в течение одного сеанса. Затем дома, используя натурные зарисовки, каждый из них должен создать художественный образ портретируемого, самостоятельно выбрав средства выразительности и материал.

В следующем задании студентам можно предложить выполнить рисунок различными средствами. Первый рисунок – только линией, второй – пятном, третий – только сочетанием белого пятна и черной заливки. Можно также решить силуэтом. Такое задание побуждает студентов творчески подходить не только к выбору материала, но и соответствующим средствам выразительности. Но и, пожалуй, главное подходить к работе как самостоятельной творческой композиции, где существенное внимание уделяется выбору формата и организации пластики, ритма, контраста.

Выполнение академических заданий по рисованию фигур одетой и обнаженной, а также фигуры в интерьере и двухфигурной постановки, которые выполняются на старших курсах (именно здесь постепенно теряется интерес к академическому рисованию) также возможно сопровождать творческой переработкой реалистического изображения, превращая его в самостоятельную законченную изобразительную композицию. Подобные работы вызывают неподдельный интерес не только у студентов, но и у зрителей на выставках учебных студенческих работ.

Всегда с большим интересом проходит работа в условиях летней пленэрной практики, если завершать ее выполнением творческих композиций станкового и декоративного характера. К примеру, предусмотреть декоративную переработку для создания будущего панно в технике батика или гобелена (для прикладников). Зарисовки растений и животных можно переработать в орнаментальные мотивы, что требует от студента определенного творческого мышления. Оно будет заключаться в выборе подходящих материалов и соответствующих средствах выразительности. Рисунки могут быть выполнены «под керамический» рельеф, или роспись по керамике со стилизацией под определенный исторический стиль. Такое разнообразие творческих задач, безусловно, будет формировать креативность будущего художника.

Пока мы говорили о творческих возможностях, которые таятся в рамках программы по академическому рисунку. Но, пожалуй, еще больший потенциал таит в себе живопись. А подходы в разработке творческих заданий могут быть одинаковыми. И еще важно также учитывать будущую профессиональную направленность студента: если он дизайнер или прикладник – задания можно больше ориентировать на станковый характер,

если живописец – на декоративность. Таким образом, расширяется сфера творческих умений будущего художника.

Из числа дисциплин общепрофессиональной подготовки для формирования креативности студента вполне подходит история искусства. Для понимания стилистики произведения искусства той или иной эпохи заметную роль могут играть эскизы-репликации изучаемых произведений, их графический анализ. Сюда могут относиться памятники архитектуры, скульптуры, живописи, графики. Также возможно создание эскизов произведений в определенном стиле, в подражание какому-либо направлению, течению. Такое можно давать как дополнительное задание к зачету или экзамену. Особенно это интересно проходит при изучении искусства конца XIX и всего XX вв., когда формировались такие течения как модернизм и авангард. Усвоение стилистических особенностей современных направлений всегда трудны для студентов. Для эффективности усвоения полезны задания на выполнение самостоятельных творческих композиций, выполненных в подражание какому-либо направлению или конкретному художнику. Студенты охотно берутся за такую работу, чувствуя себя немного Модильяни или Пикассо. Для них подобная работа является некоей игрой, что влияет на эмоциональность результатов. Об этом уже сообщалось в материалах других конференций.

Большие возможности по формированию творческих качеств студентов таятся в учебной дисциплине «Цветоведение и колористика». К сожалению, преподавание ее предусмотрено не всеми вузовскими стандартами, хотя польза от этой дисциплины очевидна. Здесь все задания имеют творческое наполнение. Как показывает многолетний опыт, неформальное преподавание данной дисциплины, заключающее в себе интересные упражнения, решает одну из важнейших задач профессиональной художественной подготовки в области живописи – умение работать с мощнейшим средством выразительности – колоритом. Именно он в большинстве случаев помогает создавать художественный образ живописцу, декоратору, монументалисту.

Перечень общепрофессиональных дисциплин можно продолжить и дальше. Каждая из них всегда может работать на формирование творческого интереса студентов, что очень важно сегодня, когда расширяется сеть художественно-промышленных и прикладных специальностей в периферийных вузах. Ведь не секрет, что сюда приходят абитуриенты не самой высокой степени творческого развития. Поэтому проблема существует и требует своего решения. В противном случае, мы получим специалистов с

университетским дипломом, но с творческим уровнем плохо обученного ремесленника. Считаем, что обучение творчеству зависит не только от *творческого уровня педагога* как художника, но и от его умения *творчески организовать художественно-педагогический процесс* обучения своих питомцев. Обучение творчеству необходимо вести, используя возможности всех дисциплин художественно-профессиональной направленности.

Л.А. Буровкина

НАРОДНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАК ИСТОЧНИК ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Важнейшей функцией образования является сохранение, воспроизводство и развитие культуры. Воспитание человека является базовым процессом в культуре. Воспитание формирует образ человека культуры, его родовые культурные качества, в числе которых приоритетным является художественное творчество.

В современных условиях, в связи с ориентацией образования на воспитание человека культуры, возникла потребность возрождения культурных ценностей народа. Возрождение культурных ценностей народа и приобщение школьников к национальной культуре народов России имеет неопределимую значимость в современных условиях развития общеобразовательной школы, учреждений дополнительного образования, формирует у учащихся устойчивое понимание о развитии материальной и духовной культуры, о значимости человека в приумножении культурных ценностей, помогает понять полигамность образов народного творчества как основы коммуникаций людей разных национальностей и исторических эпох, подтверждает причастность личности к материальному и духовному миру своего народа, к общечеловеческим ценностям. Каждый народ через искусство создает свой образ мира, образ, обладающий внутренней целостностью и нравственной, духовной устойчивостью на всем протяжении своего существования.

В современной культуре трудно решить проблему идентичности – национальной, культурной, духовной. Во множестве программ образование должно помочь школьнику выбрать свой вариант культурных ценно-